

ارزشیابی شایستگی شبیه سازی:

شرح کار:

اجرای طرح هایی که نیاز به بزرگ یا کوچک شدن دارند و یا باید در محیط نرم افزار بازسازی و اجرا شوند مهارت شبیه سازی آثار به عنوان یک مهارت پایه در فتو-گرافیک تعریف شده است.

استاندارد عملکرد:

اجرای اتود نهایی (طرح) توسط نرم افزار گرافیک، اجرای تصویرسازی و تبدیل عکس به وکتور

شخص ها:

هنرجو بتواند در یک گفتگو شبیه سازی شده قراردادی را تنظیم کند، از لیست قیمت های تعرفه استفاده کند و با نشان دادن نمونه های اجرای گذشته، کار را به عهده بگیرد و سپس با مهارتی که در اجرای نرم افزارهای کامپیوترا دارد، سفارش گرفته شده را در محیط نرم افزار اتود، اجرا و ارائه کند.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: زمان: ۸۵ دقیقه مکان: سایت کامپیوترا یا گرافیک

تجهیزات: کامپیوترا، نرم افزارهای گرافیکی

ابزار و تجهیزات:

۱- مداد، کاغذ

۲- طرح های از پیش آماده

۳- کامپیوترا، اسکنر، پرینتر

۴- نرم افزارهای گرافیکی Bitmap (خطی) و یا (پیکسلی) Vector (خطی) و ..

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی طرح و اجرای روش های دستی	۱	
۲	آماده سازی طرح با انتخاب نرم افزار مناسب آن	۲	
۳	اجرای طرح نهایی	۲	
شاپستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- امانت داری و راز داری ۲- تعهد کاری و مسئولیت پذیری			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۲

تصویرسازی

تصویرسازی برای انواع محصولات گرافیکی از قبیل مطبوعات، تبلیغات در امور فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و تجاری در مشاغل مرتبط با حوزه کاری فتو-گرافیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و یکی از فعالیت‌های مهم و مرتبط با وظایف تکنیسین گرافیک به شمار می‌آید.

۲ واحد یادگیری

شاپیستگی تصویرسازی

هنر تصویرسازی چه ارتباطی با تخیل و تصورات ذهنی و ایده پردازی دارد؟

■ هنرجویان پس از آموختن این واحد یادگیری از تصویرسازی برای اجرای طرح‌های گرافیکی، تجسم یک فکر و مصور ساختن یک ایده بهره خواهند برد.

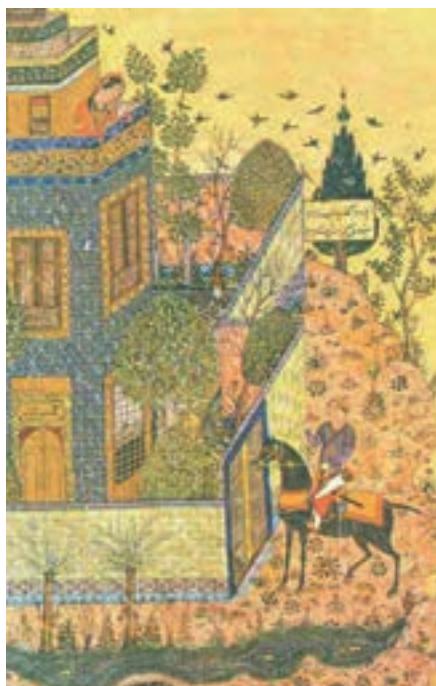
استاندارد عملکرد

■ طراحی و اجرای تصویرسازی با توجه به نوع سفارش مشتری و مخاطب و پیاده‌سازی طرح‌ها در کامپیوتر با توجه به دانش پایه گرافیک.

موزاییک (نوعی نقاشی با سنگ‌های رنگی) و نقاشی دیواری یا فرسک (نقاشی روی زمینه گچی) دیده می‌شوند. با این حال، می‌توان گفت تصویرسازی در ایران، به معنای ارتباط متن و یا موضوعی خاص با استفاده از تصاویر، در سنت نقاشی مانوی و کتاب ارزنگ از دوره ساسانیان ریشه دارد. با ورود اسلام به ایران و با شکل‌گیری نهضت ترجمة کتاب با مرکزیت بغداد، کتاب‌هایی با موضوع‌های گوناگون علمی، پژوهشی، گیاه‌شناسی و... از زبان‌های دیگر به عربی ترجمه و سپس مصور شدند. با اختراع کاغذ در چین و ورود آن به ایران توسط بازارگانان مسلمان و شکل‌گیری سبک‌های گوناگون ادبیات در ایران (شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و...) نقاشی و نگارگری ایران، بیشتر در زمینه مصورسازی کتاب و در خدمت متن و ادبیات داستانی قرار گرفت (تصاویر ۲-۱ تا ۲-۴).

با نگاهی به تاریخ هنر و بررسی زندگی اجتماعی انسان از دوران پیش از تاریخ تا به امروز، درمی‌یابیم که تصویر، نقش مهمی در برقراری ارتباط بشر با هم نوع خود داشته است. زمانی که بشر سخن گفتن نمی‌دانست و واژگانی نداشت، همانند کودکان در نخستین سال‌های عمر، به کمک اشاره و با استفاده از حرکات به گونه‌ای تجسمی تصورات ذهنی را به هم نوع خود منتقل و سپس با استفاده از تصویر، در برقراری ارتباط با دیگران تلاش می‌کرد.

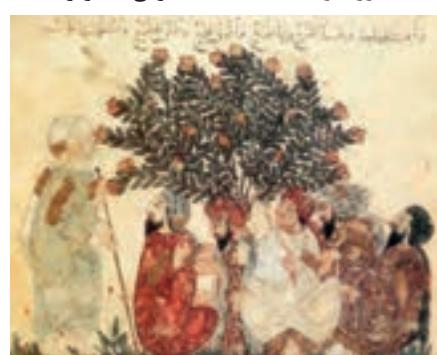
در دوره‌های پیش از تاریخ ایران، آثار تصویری به صورت نقاشی درون غارها کمتر دیده شده و ما بیشتر با نقوش سفالینه‌ها، مهرهای سفالی و نقش بر جسته‌های سنگی و فلزی مواجه هستیم. با شکل‌گیری تمدن‌های نخستین و سپس حکومت‌های تاریخی در فلات ایران و با گسترش فرهنگ و آیین‌های گوناگون، این تصاویر به شکل‌های دیگری همچون

کتاب همای و همایون مکتب جلایر | تصویر ۲-۱

کتاب ورقه و گلشاه، مکتب سلجوقی | تصویر ۲-۲

مقامات حیری، مکتب بغداد | تصویر ۲-۳

اثر چاپ سنگی، دوره قاجار | تصویر ۲-۴

و برقراری ارتباط با مخاطب است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تصویرسازی، ارتباط آن با یک متن نوشتاری و انتقال مفاهیم آن است. مثل متون آموزشی، علمی، ادبی و ...

■ ساده‌سازی، خلاصه‌نگاری، نشانه‌شناسی تصویری، رویکردهای عاطفی و روان‌شناختی از نکاتی است که در تصویرسازی مورد توجه قرار می‌گیرد.

■ در نقاشی، بیشتر سفارش‌دهنده خود نقاش است در حالی که تصویرگر معمولاً سفارش را از دیگران می‌پذیرد و افراد موردنلبستگی‌های خود، باید سلیقه و نیاز سفارش‌دهنده را نیز در نظر بگیرد.

■ در تصویرسازی، نوع طراحی تصاویر و شکل‌ها، ترکیب‌بندی و همچنین تکنیک انتخابی پیوند مستقیمی با سن مخاطب و همچنین ویژگی‌های فرهنگی، بومی، مذهبی، اقتصادی، شغلی و... آن‌ها دارد.

در تصویرسازی توجه به نکاتی مانند توجیه اقتصادی و کاهش هزینه، قابل چاپ بودن، تأثیرگذاری و جذب مخاطب بسیار مهم و ضروری است.

نکته

بنابراین می‌توان گفت: از آغاز تاریخ تا امروز، هنر تصویرسازی به گونه‌ای وابسته به هنر نقاشی بوده است. افزون بر پیشینه تاریخی، این دو زمینه هنری از وجود اشتراک بسیاری برخوردارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

■ در تصویرسازی نیز همانند نقاشی، به کارگیری عناصر بصری (دیداری) همچون خط (به عنوان مهم‌ترین عنصر بصری در آفرینش تصویر)، شکل، رنگ، بافت... و توجه به ویژگی‌های آنها و همچنین رعایت اصول درست ترکیب‌بندی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

■ وسائل و ابزار مورد نیاز و روش‌های رنگ آمیزی در هر دو زمینه مشترک است!

■ ویژگی‌های فردی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و... در هر دو زمینه تأثیرگذار است.

با این حال برخی از ویژگی‌های تصویرسازی سبب می‌شود تا این هنر به عنوان رشته‌ای مستقل از نقاشی به شمار رود:

■ از ویژگی‌های مهم تصویرسازی در دنیای امروز، انتقال پیام

أنواع تصویرسازی

که بسیار دقیق و پیرو جزبه‌جزء موضوع است. تصویرساز با نگاهی واقع‌گرا و طبیعت‌گرایانه به بازسازی دقیق و کامل موضوع می‌پردازد. این گونه از تصویرسازی افزون‌بر داشتن دقت زیاد، نیازمند مهارت در اجرای تکنیک و بهره‌گیری کامل و بی‌نقص از ابزارها است. به همین سبب در آموزش

تصویرسازی با توجه به چگونگی طراحی فضا، شکل‌ها، شخصیت‌ها و همچنین ساخت و ساز موضوع به گونه‌های زیر انجام می‌شود:

تصویرسازی عینی: مانند تصویرسازی علمی (کتاب‌های پزشکی، جغرافیا، گیاه‌شناسی و جانور‌شناسی، تاریخی و...)

۱. مداد طراحی و مدادهای رنگی، گواش، اکولین (جوهر رنگی) اکریلیک، آب رنگ و مرکب، رنگ و روغن، کاغذ، مقوا، بوم و... از ابزار مشترک بین این دو هنر است که چگونگی به کارگیری از آنها در کتاب همراه هنرجو، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

▲ تصویرسازی عینی | تصویر ۵-۲

تصویرسازی ذهنی: بر اساس قوه تخیل و خلاقیت تصویرساز شکل می‌گیرد و تلاشی در بازنمایی عینی، طبیعی و واقعی موضوع ندارد. به عبارتی، دیدن تصاویر با چشم ذهن و در راستای خلاقیت ذهنی تصویرساز است نه تصاویری که از دریچه چشم دیده می‌شود. چشم واقعی فقط تصاویری را می‌بیند که وجود عینی و واقعی دارد ولی چشم ذهن می‌تواند تصاویر و شکل‌های جدیدی را بیافریند یا به شکل‌های واقعی، چیزی را افزوده و کم کند. همچنین موقعیت‌های مکانی، زمانی و ... آن‌ها را تغییر دهد. در واقع تصویرهای ذهنی می‌توانند فضاهای ناشناخته و غیرمعمول در ذهن تصویرساز را به واقعیت تبدیل کنند (تصویر ۶-۲).

تصویرسازی، تسلط کامل بر چگونگی بکارگیری وسائل کار و شناخت شکل‌های طبیعی و آناتومی بدن انسان، حیوانات، نمایش انواع بافت، جنسیت‌های گوناگون و ... از اهمیت زیادی برخوردار است (تصویر ۵-۲).

▲ تصویرسازی ذهنی | تصویر ۶-۲

انواع تصویرسازی از نظر کاربرد

تصویر ۲-۷

تصویرسازی تبلیغاتی: این گونه از تصویرسازی، بر پایه ویژگی‌های یک محصول یا فرآورده، نوع کالا، مخاطبین محصول (جنس مخاطب، گروه سنی و ...) و همچنین رعایت نقطه نظرهای سفارش‌دهنده انجام شده و در شکل‌های گوناگونی مانند بسته‌بندی (جعبه)، برچسب، کاغذهای بسته بندی؛ کیسه خرید و... انجام می‌شود (تصاویر ۲-۷ و ۲-۸).

تصویر ۲-۸

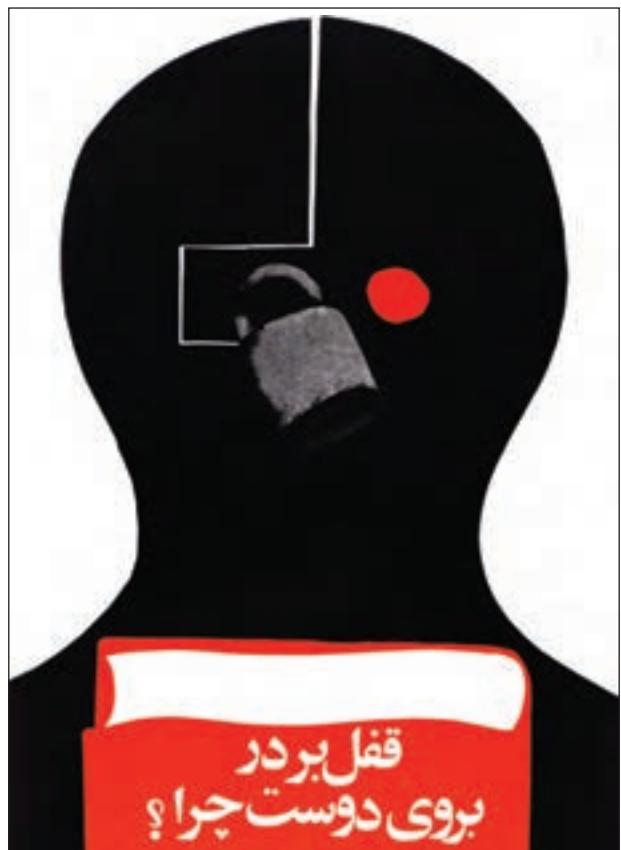
تصویر ۲-۹

تصویرسازی نشریات و مجلات:
تصویرسازی برای روزنامه و مجله‌ها
با موضوع‌های متفاوت سیاسی،
اجتماعی، فرهنگی، خبری، ورزشی
و... (تصاویر ۲-۹ تا ۲-۱۲).

تصویر ۲-۱۰

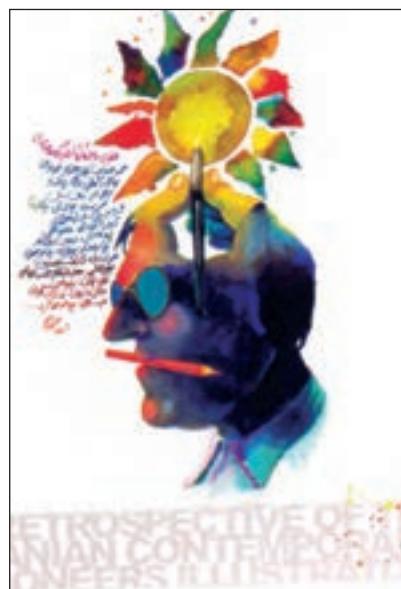
تصویر ۲-۱۱

تصویر ۲-۱۲

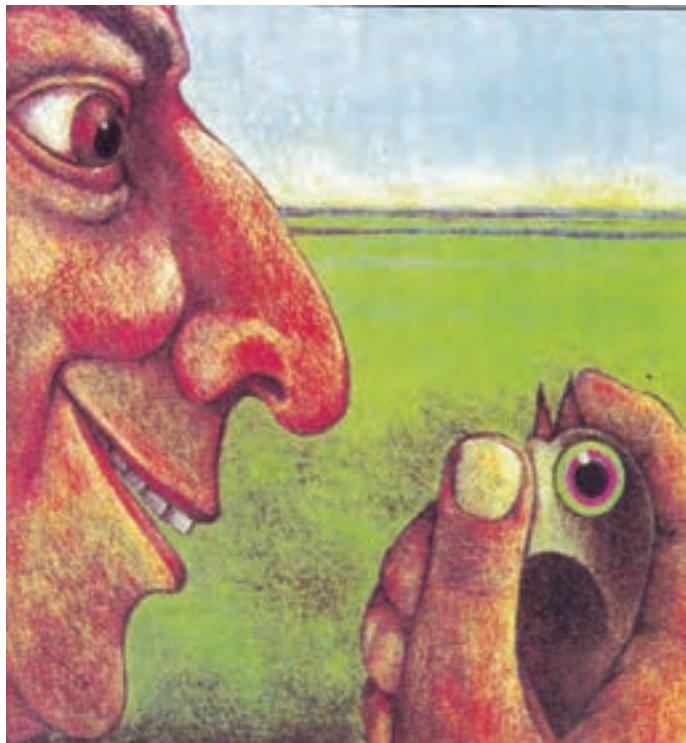
تصویر ۲-۱۳

تصویر ۲-۱۴

تصویرسازی برای ادارات، مؤسسه‌ها و نهادهای فرهنگی – آموزشی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی و...؛ تصویرسازی برای پوستر و اعلان‌های عمومی، بروشور، کاتالوگ و ... است که در راستای عملکرد و اهداف مؤسسه‌ها و نهادها و همچنین آگاهی‌رسانی همگانی انجام می‌شود (تصاویر ۲-۱۳ و ۲-۱۴).

تصویرسازی کتاب: با توجه به متن یک داستان، شعر و ... به شکل تصویرسازی برای روی جلد و یا متن داخل کتاب و در گروههای سنی کودک و نوجوان و بزرگسال انجام می‌شود(تصاویر ۲-۱۵ تا ۲-۱۷).

▲ ۲-۱۵ تصویر

▲ ۲-۱۶ تصویر

▲ ۲-۱۷ تصویر

نما و زاویه دید در تصویرسازی

موضوع و پیامی که تصویر باید انتقال دهد، نمای مناسب را برای طراحی انتخاب می‌کند. انواع نماها عبارتند از:

نمای خیلی بزرگ یا نمای باز(Exterem Long Shot): این نمای از فاصله‌ای بسیار دور فضای کلی را توصیف می‌کند. مانند نمایی دور از یک شهر یا منظره کوهستانی(تصویر ۱۸-۲).

نمای عمومی (Long Shot): همانند نمای پیشین است با این تفاوت که ناظر کمی به فضای اصلی نزدیکتر

انواع نماها در تصویرسازی و داستان‌های مصور و ویژگی آن‌ها:

منظور از نما میزان نزدیکی یا دور بودن ناظر نسبت به موضوع اصلی در کادر تصویر است. این نماها در زمینه عکاسی و فیلمبرداری بسیار شناخته شده‌اند. با این حال، نماها برای رسیدن به مفهوم و هدف مشخصی که مورد نظر تصویرگر است، اهمیت بسیاری دارند. یک تصویرگر بر پایه بار معنایی

▲ نمای خیلی بزرگ | تصویر ۱۸-۲
در نماهای بزرگ معمولاً شخصیتهای اصلی و ویژگی آنها و جزئیات، نمایش داده نمی‌شوند.

ویژگی‌های آن‌ها مانند حالت اندام، پوشاش و ... نمایش داده می‌شوند(تصاویر ۲-۲۰ و ۲-۲۱).

نمای نزدیک (Close Up): این نما به توصیف حالت و ویژگی شخصیت اصلی و حالات درونی او می‌پردازد. معمولاً فضای اطراف حذف شده و موضوع اصلی در فاصله نزدیکی در کادر قرار می‌گیرد(تصویر ۲-۲۲).

می‌شود(تصویر ۱۹-۲).
نمای متوسط(Medium Shot): در این نما، شخصیت‌های داستان و فضاهای، نسبت به نمای عمومی، از فاصله‌ای نزدیک‌تر نشان داده می‌شوند. همچنین برخی از جزئیات و شکل‌ها و فضای پیرامون نمایش داده می‌شود. شخصیت‌های اصلی در کادر بسته‌تری به تصویر کشیده شده و برخی از

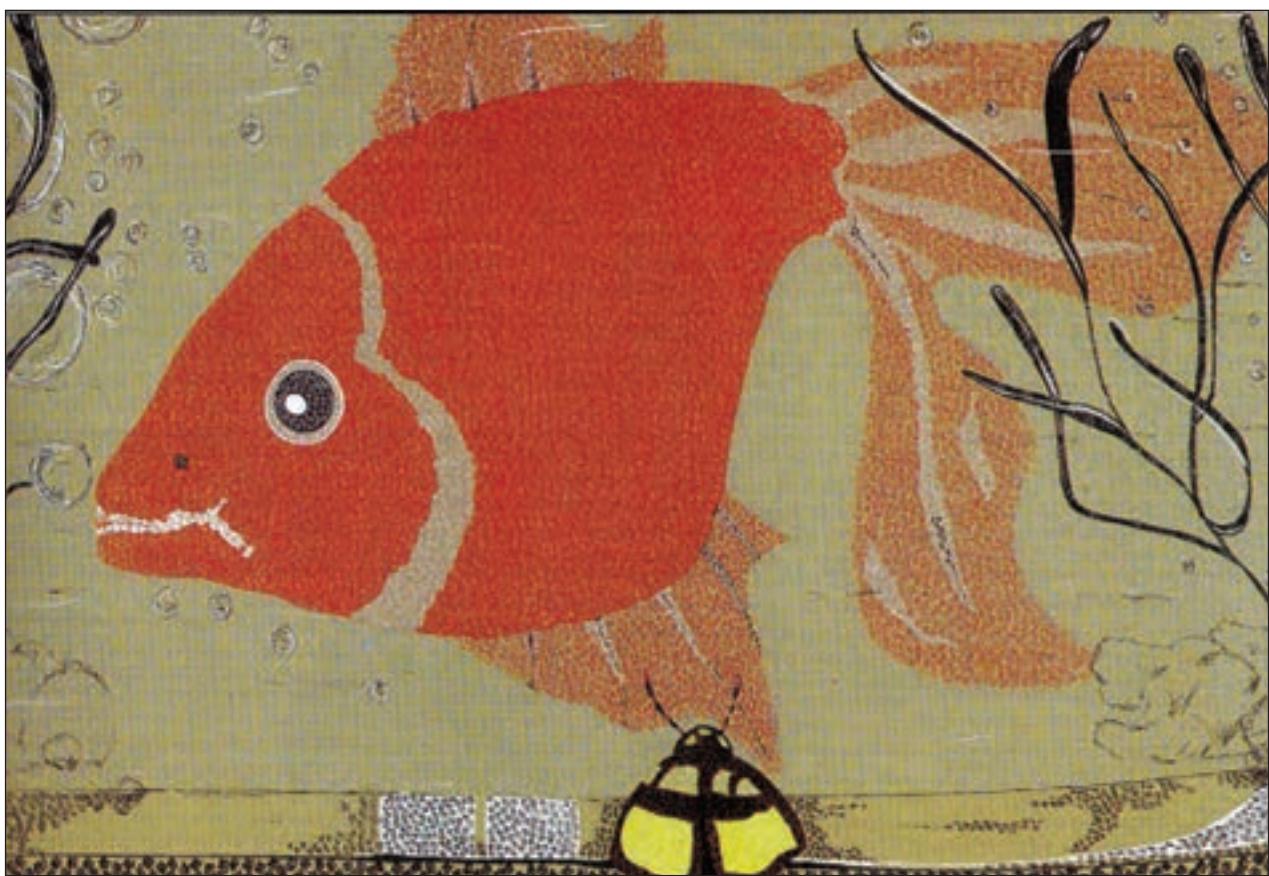
▲ نمای عمومی | تصویر ۲-۱۹

▲ نمای متوسط | تصویر ۲-۲۰

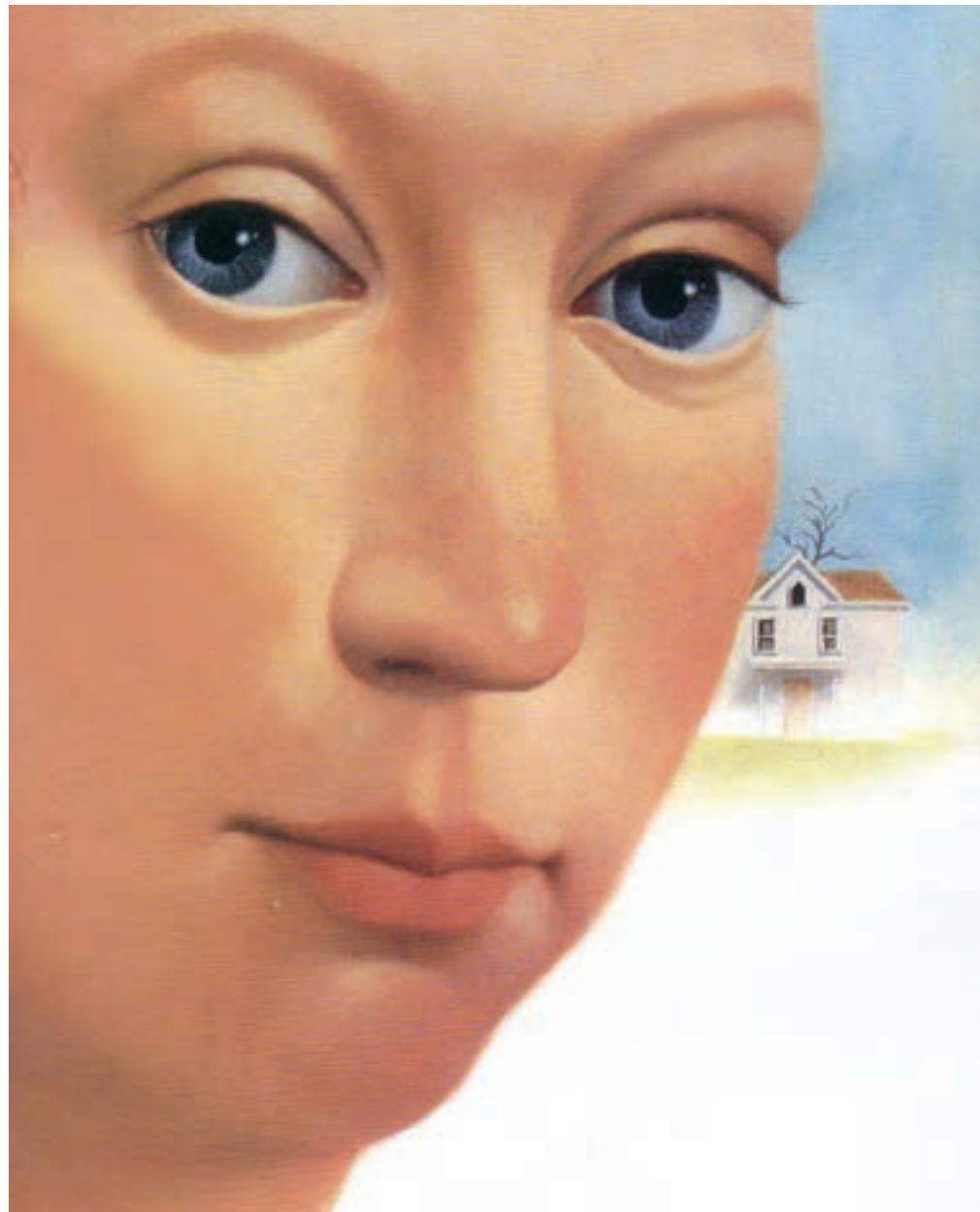
▲ در نمای متوسط اشخاص در فاصله جلوتری نسبت به تصویر قرار دارند و ارتباط شخصیت‌ها با هم نمایش داده می‌شود | تصویر ۲-۲۱

▲ در نمای نزدیک، شخصیت اصلی در پلان جلوی تصویر و با جزئیات دقیق‌تری نمایش داده می‌شود | تصویر ۲-۲۲

برای نمایش هیجان، احساسات، حالت‌های عاطفی و ... بسیار مناسب است(تصویر ۲-۲۳).

نمای خیلی نزدیک (Exterem Close Up): در این نما، بخشی از اندام، صورت، شی و ... که موضوع اصلی است؛ بسیار بزرگ شده و فضاهای پیرامون حذف می‌شوند. این نما

◀ تصویر ۲-۲۳
نمای خیلی نزدیک، برای نمایش ویژگی‌های درونی شخصیت‌ها، هیجان و احساسات بسیار مناسب است.

چند نمونه تصویرسازی با نمای‌های متفاوت انتخاب کرده و همراه با هم‌کلاسی‌ها و هنرآموز خود، آنها را معرفی و تجزیه و تحلیل کنید.

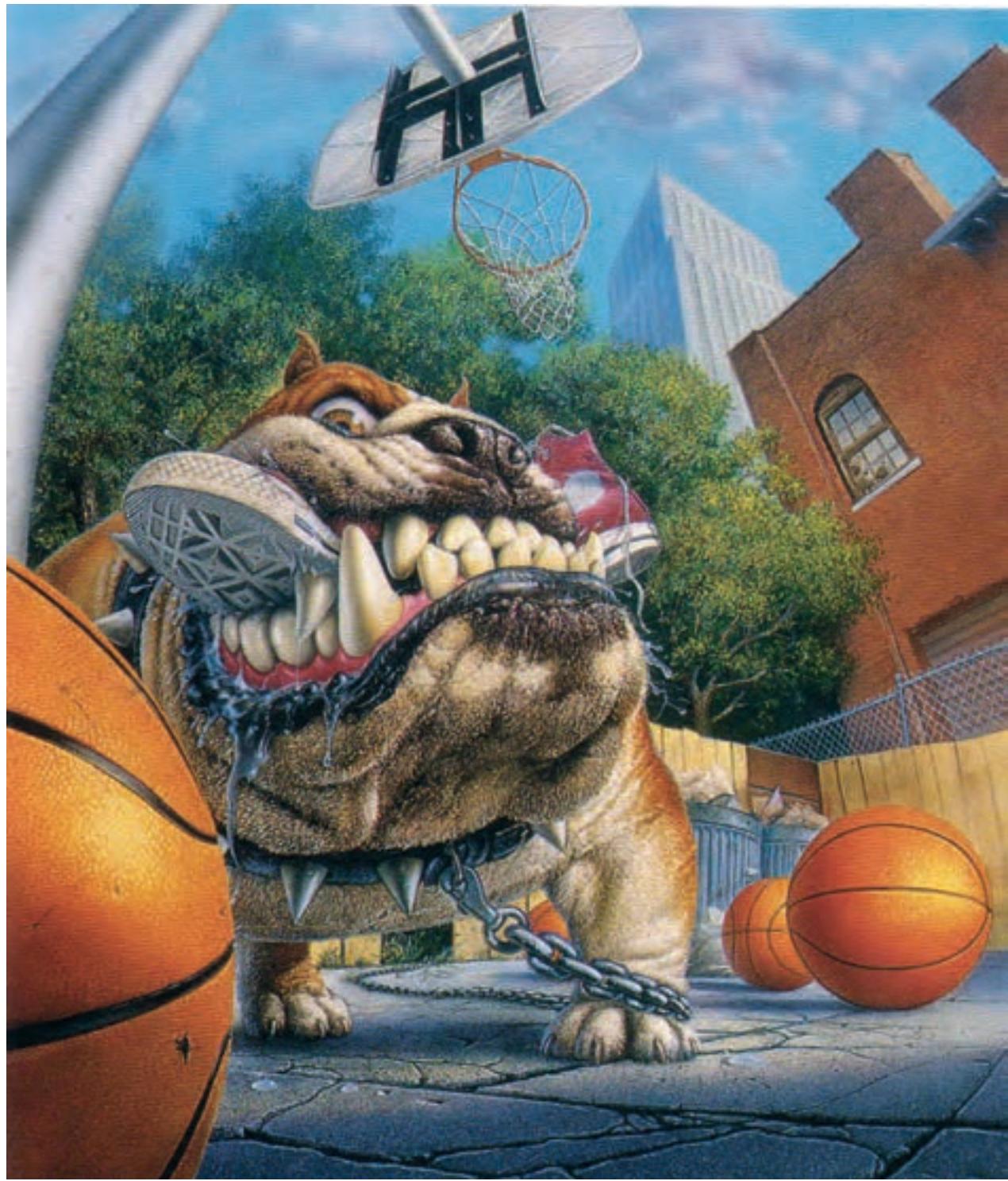

زاویه دید و تأثیر روانی آن در تصویرسازی

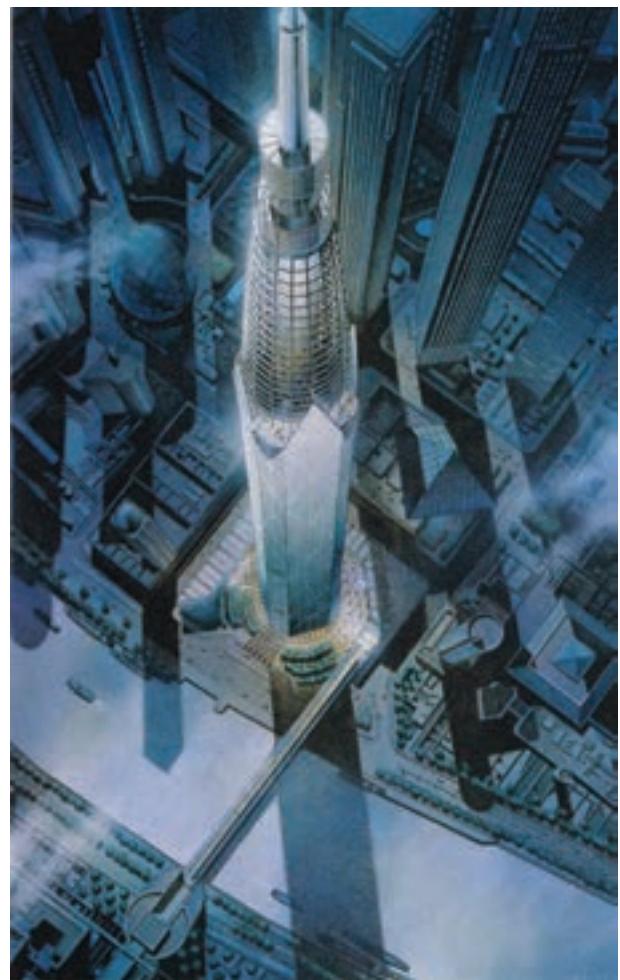
منظور از زاویه دید، جهت نگاه ناظر و تصویرگر به موضوع اصلی است. تصویرگر گاهی از رویرو به موضوع نگاه کرده و آن را به تصویر می‌کشد و گاهی نیز نگاه او از بالا و مانند حالتی است که مثلاً از بالای یک پلکان، ساختمان یا آسمان به موضوع نگریسته می‌شود. در این حالت موضوعی که به تصویر کشیده می‌شود از لحاظ روانی ضعیف، ترسو، مغلوب و یا شکست خورده و ... به نظر می‌رسد. گاهی نیز بر خلاف حالت پیش، تصویرگر از پایین به موضوع نگاه می‌کند. مانند نگاه کردن به یک ساختمان، در حالی که سر خود را بالا گرفته و یا نگاه کردن در حالت خوابیده به شخصی که بالای سرش ایستاده است. در این حالت، شخصیت به تصویر کشیده شده از نظر روانی در حالت پیروزی، چیرگی و برتری قرار دارد. نگاه از رویرو به تصویر، عموماً حالتی خنثی و ساکن دارد و هیجانی در بیننده ایجاد نمی‌کند. این زاویه‌دید، برای نمایش فضاهای آرام، ساكت و یکنواخت مناسب است (تصاویر ۲-۲۶ تا ۲-۲۴).

◀ تصویر ۲-۲۴
زاویه دید روی رو

▲ تصویر ۲-۲۵

موقعیت ناظر و شخصیت ها و زاویه دید ناظر به تصویر معنی می‌دهد. تصویرگر می‌تواند با انتخاب زاویه دید مناسب، در انتقال مفهوم به مخاطب موفق تر باشد

▲ تصویر ۲-۲۶

موقعیت مناسب ناظر با توجه به زاویه دید (از بالا به پایین) و نوع نمای انتخابی (دور یا نزدیک)، تأثیر زیادی در انتقال مفهوم و ایجاد جاذبه بصری دارد.

فعالیت کارگاهی

- چند اثر تصویرسازی را انتخاب کرده و همراه با همکلاسی‌ها و هنرآموز خود در رابطه با زاویه دید و ویژگی‌های روانی شخصیت‌های تصاویر گفت و گو کنید.
- از یک موضوع از زوایه‌های دید گوناگون (نگاه از بالا، رویرو و پایین) و فاصله‌های دور، نزدیک و خیلی نزدیک) عکسبرداری کنید و ویژگی‌های بیانی هر کدام از عکس‌ها را بررسی کنید

معرفی ابزار مورد نیاز در تصویرسازی

- قیچی و کاتر: برای برش مقواها و تصاویر
- شابلون: برای کشیدن شکل‌های هندسی دایره، مربع و مثلث
- قلم‌مو: تخت و گرد در اندازه‌های گوناگون
- قلم راپید یا روان‌نویس
- ابزارهای رنگ‌آمیزی: انواع خودکارهای رنگی، مدادهای رنگی، گواش، اکریلیک، آبرنگ و مرکب، اکولین (جوهر رنگی)، انواع مازیک و پاستل (خشک و چرب) و...^۱
- رایانه: در صورت تمایل به استفاده از نرم‌افزارهای هنری
- پوشه: برای نگهداری و محافظت از کارها
- مداد: مداد اتود، انواع مدادهای نرم (سری B)، مدادهای معمولی(HB) و مدادهای سخت (سری H یا F).
- انواع کاغذ: کاغذهای نرم و بدون پُرز، کاغذهای پُرزدار و کاهی؛ کاغذهای صیقلی و براق (گلاسه)؛ کاغذ کالک یا پوستی
- مقواهای سفید و رنگی: مقواهای نازک و بدون بافت (گرم‌ماز پایین)^۲ و مقواهای ضخیم و بافت‌دار (گرم‌ماز بالا).^۳
- میز نور: برای انتقال طرح بر روی کاغذ دیگر و یا زمینه اصلی. به جای میز نور می‌توان از کاغذهای کبی (کاربن) و یا کاغذ کالک استفاده کرد.
- چسب: انواع چسب مایع، استیک یا ماتیکی (Stick) و نواری(نوار چسب شفاف، مات و یا کاغذی)

استفاده از عکس در تصویرسازی

است که باید در نظر گرفته شود. استفاده از عکس را می‌توان با روش‌های متفاوتی مانند انتخاب یک عکس به تنها ی و یا تلفیق دو یا چند عکس متفاوت انجام داد. همچنین می‌توان با ایجاد تغییراتی در شکل، بافت، رنگ یا پس زمینه و... به بیان جدیدی از تصویر دست پیدا کرد.

در این روش، عناصر و فضاهای همان گونه که در طبیعت وجود دارند بازنمایی می‌شوند. و ترکیب‌بندی به طور دقیق بر پایه فضای طبیعی انجام می‌شود. آگاهی از اصول طراحی کلاسیک، حجم‌پردازی و ساخت و ساز دقیق و نمایش بافت‌ها، آشنایی با قوانین پرسپکتیو و چگونگی نمایش دوری و نزدیکی، از نکاتی

۱. گرم‌ماز یا وزن کاغذ نشان دهنده وزن یک متر مربع از آن نوع کاغذ است. هرچه گرم‌ماز کاغذ بیشتر باشد، کاغذ سنگین‌تر است.

۲. انتخاب نوع مقوا و کاغذ بستگی به روش کار و ابزار مورد استفاده در تصویرسازی دارد. این مقواها در بازار با نام‌های تجاری فابریانو، اشتباخ، کانسون و.... به فروش می‌رسند.

۳. لزومی به تهیه همه این ابزار نبوده و انتخاب نوع وسیله، آزاد و بستگی به سلیقه و نوع کار دارد.

استفاده از یک عکس به تنها

عکس های متفاوتی از یک موضوع مشخص و ثابت که از زوایای دید مختلف عکاسی شده، تهیه و از بین آن ها عکس مناسب جهت تصویرسازی انتخاب شود(تصاویر ۲-۲۷ تا ۲-۲۹).

در انتخاب عکس اصلی باید به نکاتی مانند ترکیب‌بندی مناسب، زاویه دید و نما، کنتراست، رنگ،وضوح و ... دقت شود. انتخاب عکس مناسب سبب بالا رفتن کیفیت کار می‌شود. بهتر است

تصویر ۲-۲۷

تصویر ۲-۲۸

تصویر ۲-۲۹

از آن انجام و سطوح مختلف سیاه و سفید و خاکستری آن جدا و مشخص شود. بکارگیری ابزار و روش های گوناگون، تأثیر بیانی متفاوتی در بازنمایی تصویر دارد. همچنین چگونگی بکارگیری ابزار و ایجاد بافت های متفاوت، می‌تواند تغییرات زیادی در تصاویر ایجاد کند.

پس از انتخاب عکس با استفاده از میز نور و یا کاغذ کالک خطوط محیطی و بخش های گوناگون تصویر به صورت دیاگرام^۱ ساده، مشخص می‌شود. بهتر است برای شناخت کامل موضوع انتخابی نخست طراحی دقیقی از روی تصویر انجام گیرد. سپس با مداد، خودکار، راپید و یا نرم افزارهای گرافیکی و ... طراحی سایه روشی

۱. طراحی با خطوط محیطی ساده

انواع بافت و تأثیر آنها در باز نمایی تصاویر

خودکار، قلم مو و رنگ، راپید و یا هر وسیله‌ای که بتواند به گونه‌ای رنگ را روی زمینه منتقل کند، بوجود می‌آیند.

از راههای دیگر ایجاد بافت‌های ترسیمی می‌توان از پاشیدن رنگ (افشانگری) و بکارگیری ابزارهای خراش و برداشت رنگ از روی زمینه نام برد. برجسته و بافت‌دار کردن زمینه یا موضوع را می‌توان با استفاده از خمیر و یا چسب چوب^۲ و بافت غیرترسیمی نیز انجام داد.

در تصاویر ۲-۳۰ و ۲-۳۱ تأثیر بصری حاصل از ایجاد تغییر در یک تصویر را با بکارگیری انواع بافت ببینید.

باft به دو صورت ترسیمی و غیرترسیمی (استفاده مستقیم از سطوح باft دار) انجام می‌شود.

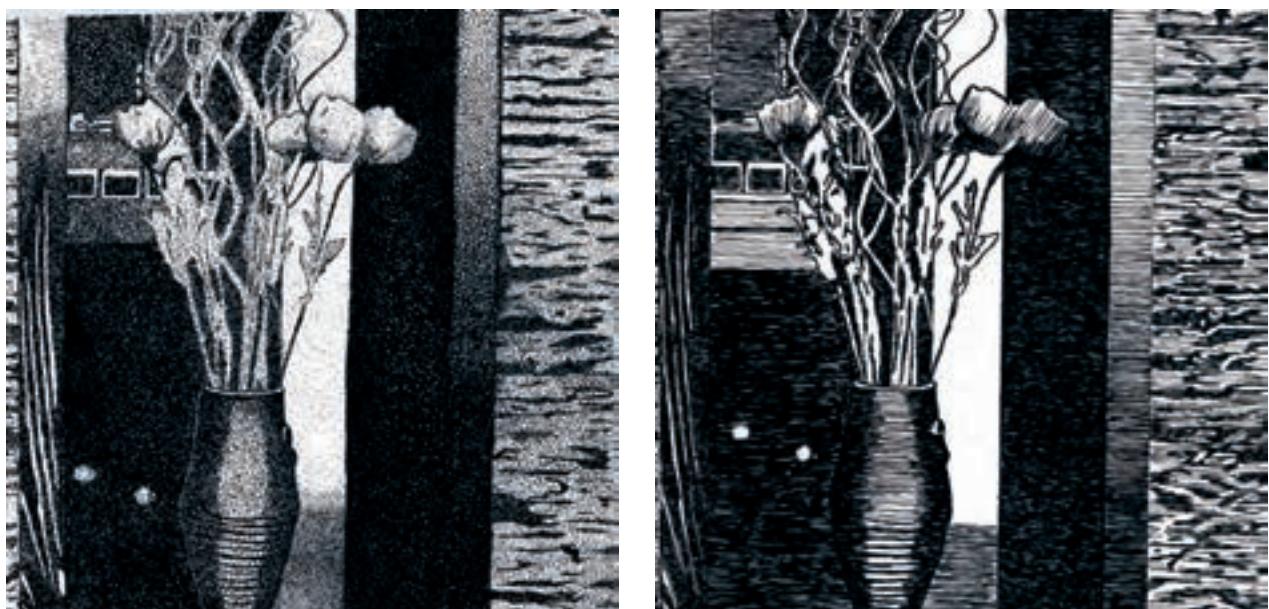
باft ترسیمی: این نوع باft، بیشتر به دو شکل منظم و نامنظم و با تکرار عناصر بصری نقطه (تکرنگ و رنگی)، خط (به شکل انواع گوناگون هاشور موازی، متقطع، کلافی و ...) تکرار شکل‌های (هندرسی و غیرهندرسی)، بکارگیری نقوش تزئینی و بیشتر با استفاده مستقیم از ابزار اثرگذار مانند مداد،

تصویر ۲-۳۰
بکارگیری ترام نقطه و خط برای
نمایش تیره و روشن تصویر

- روش‌های مانند انواع تکنیک‌های چاپ دستی (چاپ مهری، ترافارد و ...) نیز بافت‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند.
- چسب چوب را می‌توانید به شکل مستقیم یا به وسیله کاردک یا هر وسیله دیگری برای برجسته کردن عناصر اصلی تصویر با بافت‌دار کردن پس زمینه و سطح کار استفاده کنید. اگر خمیری با خاصیت بیشتر نیاز دارید میتوانید با افزودن پودر مل به چسب چوب، این کار را انجام دهید. در بازار همچنین خمیر و واسطه‌های متنوعی با شانه‌های تجاری گوناگون برای این کار به طور آماده باft می‌شود.

▲ تصویر ۲-۳۱
بکارگیری ترام نقطه، ترام خط و فضای مثبت و منفی در باز نمایی تصویر

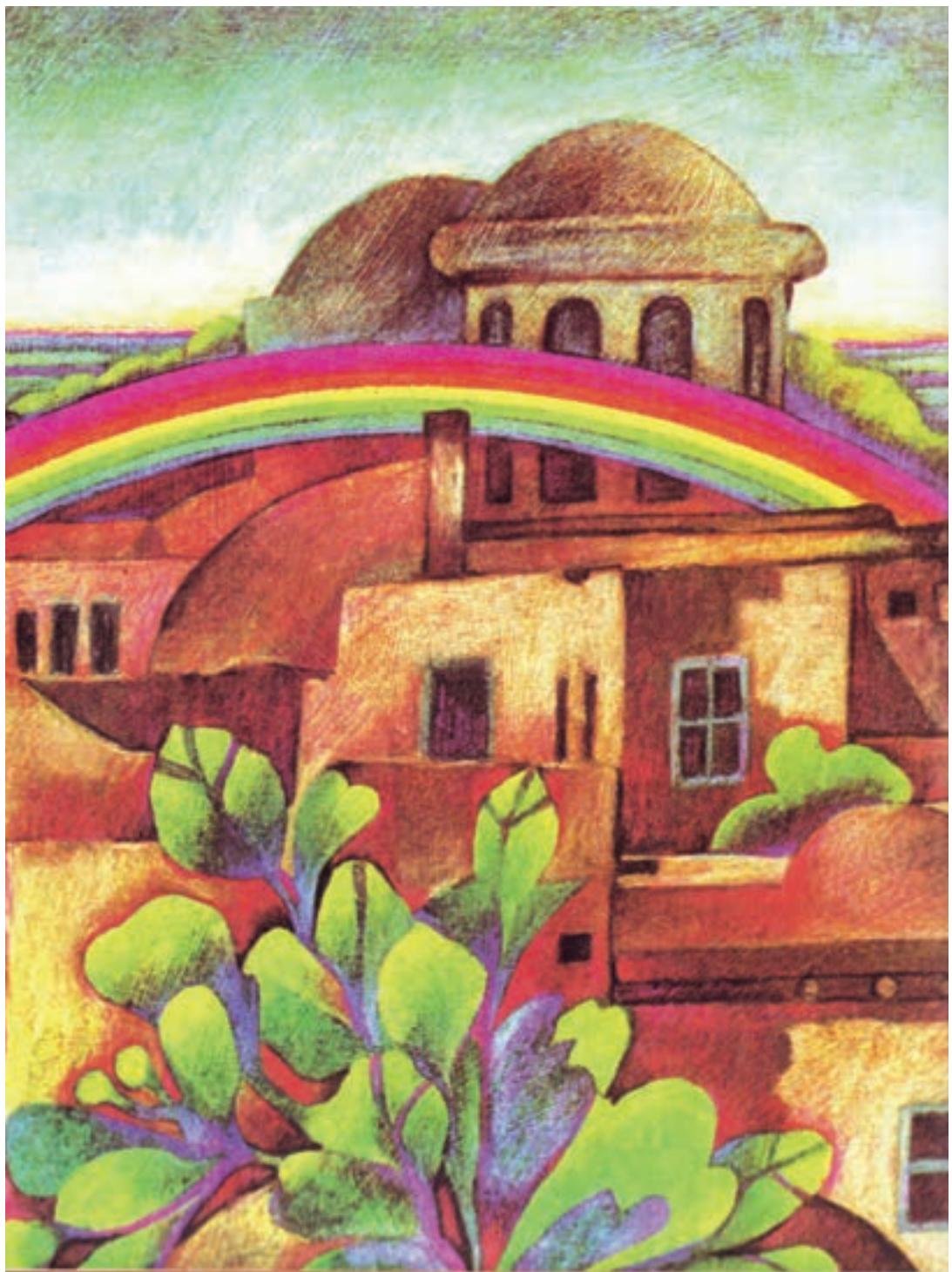
انواع گوناگون خطوط هاشوری، جلوه‌بیانی و جاذبه بصری ویژه‌ای به تصویرمی‌دهد. بکارگیری روش خراش و برداشت رنگ (تکنیک اسکرچ بر) برای پدید آوردن بافت هاشور نیزیکی از راهکارهای ایجاد بافت در تصویر است. این تکنیک رامی‌توان با مرکب روی مقواه گلاسه و یا پاستل روغنی انجام داد. در این تصویرها (۲-۳۲) و (۲-۳۳) هاشور بر پایه حالت و بافت موضوع ایجاد شده و با افزودن رنگ نیز، توع آثار افزایش پیدا کرده است. ایجاد بافت افزون بر اینکه زیبایی بصری ویژه‌ای در تصویر ایجاد می‌کند، از یکنواختی اثر نیز می‌کاهد. در این میان، بافت‌های تزئینی و انواع هاشورها به سبب جاذبه ویژه بصری خود، نقش مهمی در جلب توجه مخاطبان دارند (تصاویر ۲-۳۴ تا ۲-۳۶).

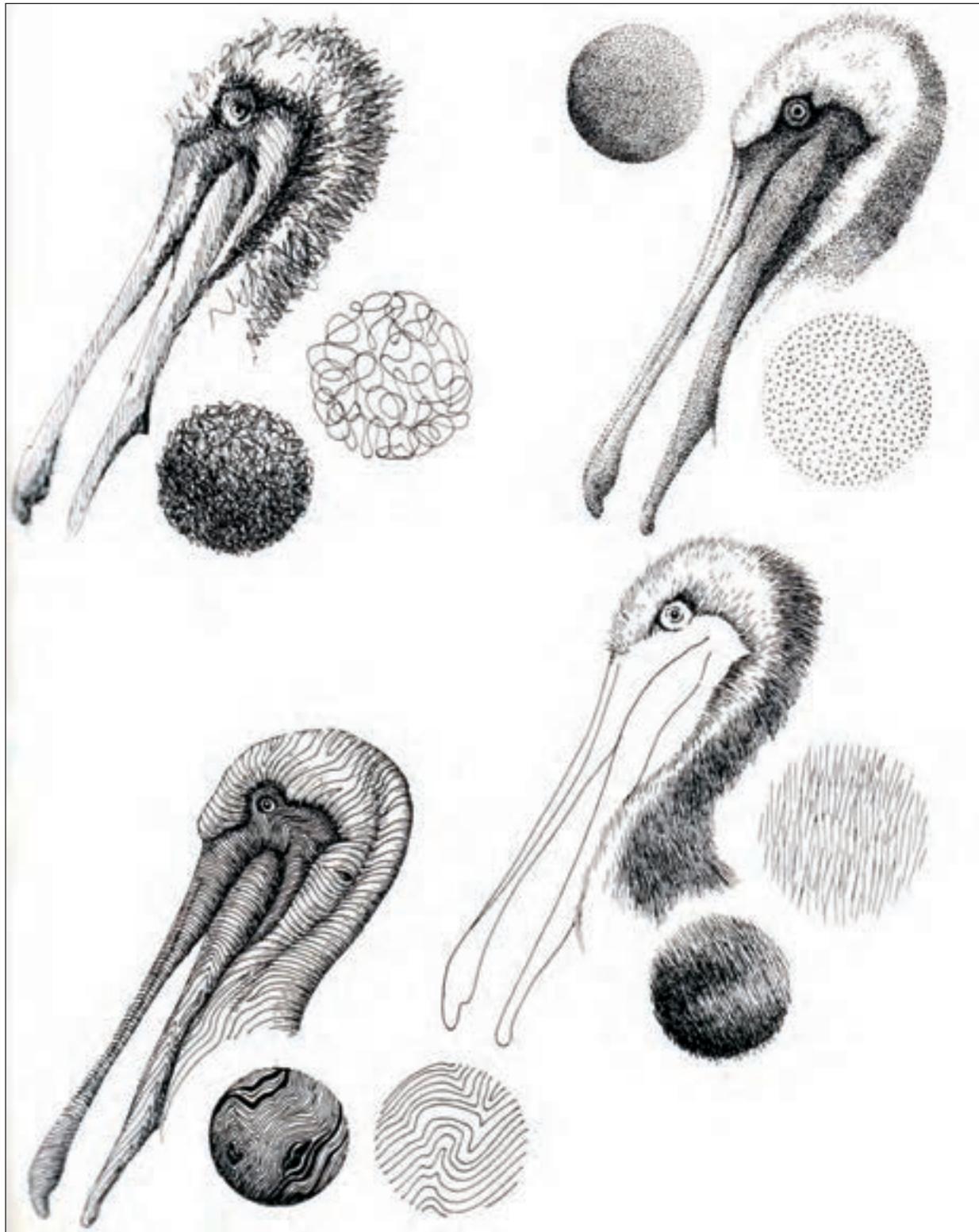
▲ تصویر ۲-۳۲
به کارگیری ترام نقطه، ترام خط و فضای مثبت و منفی در باز نمایی تصویر

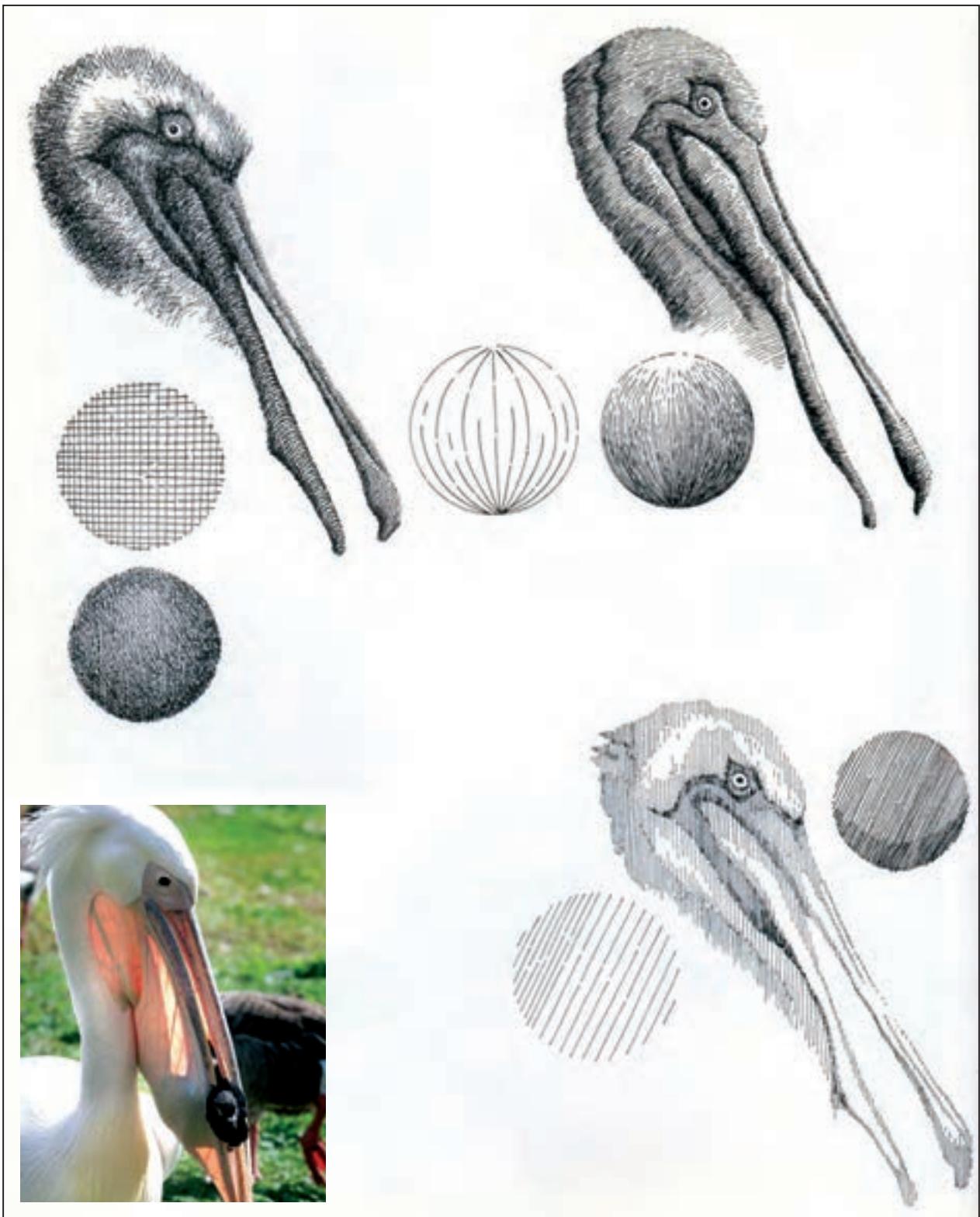
▲ ٢-٣٣ تصویر

▲ تصویر ۲-۳۴
استفاده از خطوط هاشوری با مدادرنگی

▲ ٢-٣٦ تصوير

استفاده از قلم راپید و قلم فلزی و انواع خطوط هاشوری | تصویر ۳۵-۲

بافت‌های قابل لمس یا غیرترسیمی: با چسباندن مستقیم انواع کاغذ، پارچه، کاموا و... روی زمینه ایجاد می‌شوند افزون بر زیبایی بصری، یکنواختی اثر را نیز کاهش داده، و به سبب اینکه در آنها به طور مستقیم مواد واقعی بکار گرفته شده است، برای بسیاری از افراد، جذابیت بیشتری دارند. بکارگیری این نوع بافت در تصویرسازی به ویژه برای کودکان بسیار دیده می‌شود. همچنین می‌توان ترکیب هر دو گونه بافت (ترسیمی و قابل لمس) را در یک اثر به کار گرفت (تصاویر ۲-۳۷ و ۲-۳۸).

◀ تصویر ۲-۳۷
برش کاغذ و کولاز آن روی عکس

◀ تصویر ۲-۳۸
جداسازی تصویر به لایه‌های جداگانه و برش آنها با کاغذ

از یک موضوع، در زاویه‌های گوناگون عکس‌برداری کرده و سپس هر کدام از عکس‌ها را با یکی از روش‌های، تغییر بافت، (بافت بصری و قابل لمس)، با تکنیک‌ها و ابزارهایی مانند مداد، قلم فلزی، مداد رنگی، آبرنگ و یا کولاز و ... اجرا کنید. آیا می‌توانید روش‌هایی جدید برای تغییر در بافت تصویر معرفی کنید.

فعالیت کارگاهی

تغییر خطوط محیطی و تأثیر بیانی آن در تصویر

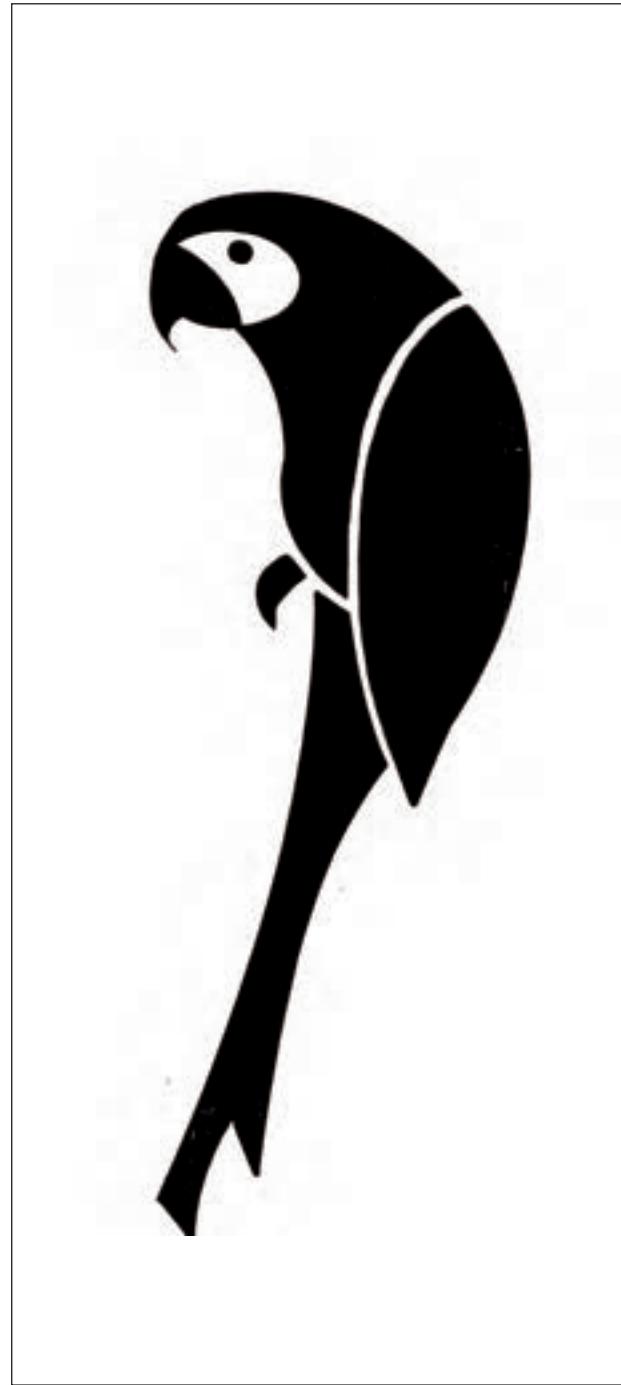
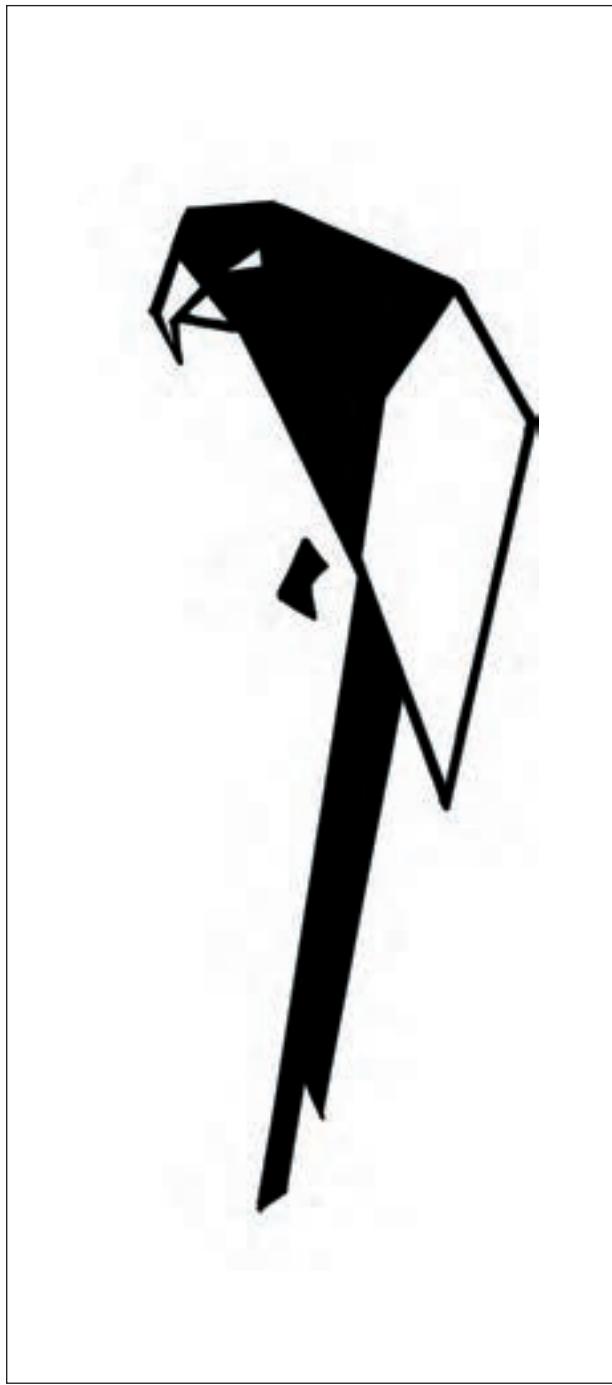
استفاده از انواع خطوط مانند؛ راست، شکسته و منحنی در طراحی تصاویر، تأثیر زیادی در تغییر ماهیت موضوع اصلی دارد. خطوط شکسته حالتی خشک، رسمی و خشن به تصویر می‌دهد و بر عکس خطوط منحنی آزاد، به نرمی و لطافت موضوع می‌افزاید.

از دیگر راه‌های تغییر خطوط محیطی، استفاده از اشکال ساده هندسی و برشی از آن‌ها در بازنمایی تصویر است (تصاویر ۲-۳۹ و ۲-۴۰).

تصویر ۲-۳۹

با به کارگیری خطوط شکسته و همچنین تیره کردن پس‌زمینه، حالت خشن و جدی موضوع بیشتر می‌شود. انتخاب نوع خطوط برای تغییر موضوع، ارتباط مستقیمی با شخصیت اصلی و یا مفهوم و هدف اثر دارد.

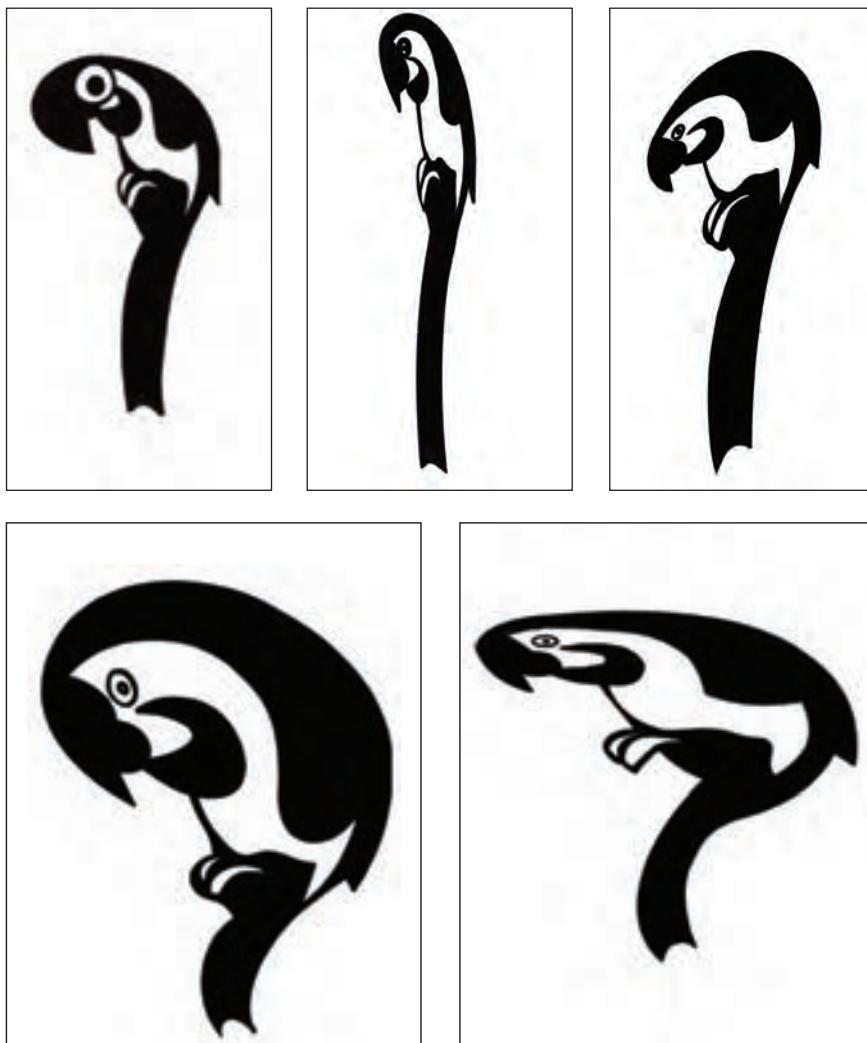

▲ تصویر ۲-۴۰
به کارگیری سطوح با خطوط شکسته، شخصیتی موذی به پرندۀ می‌دهد.

اغراق و تأثیر بیانی آن در تصویر

کارتون، انیمیشن و همچنین کاریکاتور کاربرد زیادی دارد.
 تصاویر ۴۱-۴۲ و ۲-۴۲.

منظور از اغراق، تغییر بیش از حد شکل، اندازه، بافت، رنگ و...
 قسمتی از تصویر است. یکی از راه‌های ایجاد آن، تغییر غیرمعمول
 اندازه (بزرگ نمایی یا کوچک کردن) است که در ساخت تصاویر

تصویر ۲-۴۱

بالا راست: اغراق در اندازه‌ها، بزرگنمایی بعضی از عناصر شکل. در اینجا اندازه منقار و چشم بزرگتر شده و پرندۀ را به تصاویر کارتونی تبدیل کرده است. وسط: تصویر از چهت عمودی کشیده شده است. برای این کار می‌توان نرم افزارهای رایانه‌ای را به کار گرفت. بالاچپ: اغراق در قوس پشت و ایجاد زاویه بین سر و بدن پرندۀ پایین راست: اغراق در اندازه منقار و چشم در جهت افقی. پایین چپ: اغراق در اندازه منقار و چشم در جهت عمودی

▲ تصویر ۲-۴۱

با اغراق در تغییر اندازه چشم ها و همچنین در تغییر جهت خطوط صورت مانند ابرو و لب و استفاده از بافت تزئینی، حالت عاطفی و متفاوتی نسبت به تصویر اولیه (تصویر ۲-۳۹) ایجاد شده است.

بسیار زیادی برای کسب مهارت در طراحی و خلق شخصیت در تصویرسازی داشته باشد(تصاویر ۲-۴۲ و ۲-۵۹).

استفاده از عکس هایی با موضوعات مختلف جانوری، انسانی، گیاهی و حتی اشیاء و ایجاد تغییرات در آن ها می تواند تأثیر

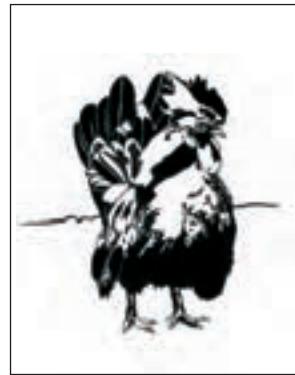
تصویر ۲-۴۲

تصویر ۲-۴۳

تصویر ۲-۴۷

تصویر ۲-۴۴
تفکیک سطوح تیره و روشن

تصویر ۲-۴۵
استفاده از خطوط شکسته

تصویر ۲-۴۶
استفاده از خطوط منحنی

تصویر ۲-۴۸
انتخاب قسمتی از تصویر و
بزرگ نمایی آن

تصویر ۲-۴۹
استفاده از خطوط شکسته و تبدیل
آن به دو سطح سیاه و سفید

استفاده از خطوط شکسته و تبدیل
آن به دو سطح سیاه و سفید

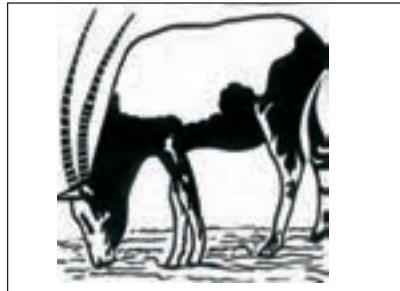

تصویر ۲-۵۰
ایجاد شخصیت های جدید و اغراق در اندازه و شکل خطوط

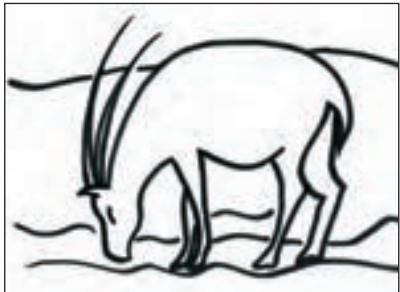
▲ تصویر ۲-۵۱
تصویر اصلی

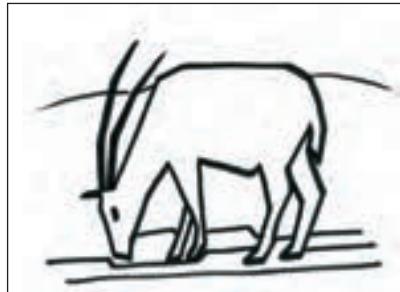
▲ تصویر ۱-۵۲
طرahi مستقیم از روی عکس و تبدیل آن به سطوح سیاه و سفید

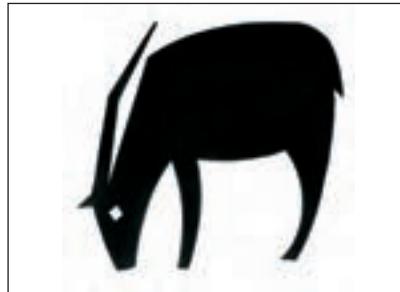
▲ تصویر ۲-۵۳
خطوط شکسته و استفاده از سطوح سیاه و سفید

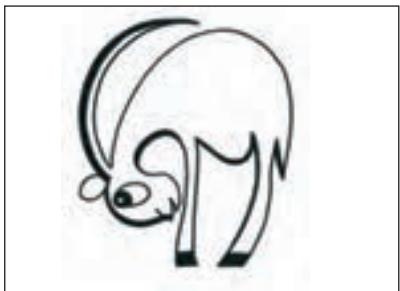
▲ تصویر ۲-۵۴
خطوط منحنی نزدیک به طرح اصلی

▲ تصویر ۲-۵۵
استفاده از خطوط راست گوشه و منحنی

▲ تصویر ۲-۵۶
استفاده از خطوط راست گوشه و منحنی

▲ تصویر ۲-۵۷
خطوط منحنی همراه با اغراق

▲ تصویر ۲-۵۸
خطوط منحنی همراه با اغراق

▲ تصویر ۲-۵۹
استفاده از بافت ترسیمی، تزئینی

▲ تصویر ۲-۶۰

علاوه بر موارد ذکر شده استفاده از ابزارهای متفاوت تصویرسازی مانند: مدادرنگی، گواش، کولاژ، اسکرچ برد، نیز عامل مهمی در ایجاد تغییر در تصویر اولیه است. هر کدام از این ابزارها، با جاذبه های بصری خاص خود، می توانند حالات عاطفی و بیانی متفاوتی در مخاطب ایجاد کنند (تصاویر ۲-۶۰ و ۲-۶۱).

تصویر ۲-۶۱

انتخاب ابزار و روش مناسب در رابطه با موضوع بسیار مهم بوده و کمک زیادی به جذب مخاطب می کند.

از دیگر روش‌های تغییر در عکس، تأکید بیشتر روی یک بخش از تصویر با کاهش و افزایش شدت نور، تغییر رنگ و بافت، یا چگونگی اجرای تکنیک آن است. این کار هنگامی انجام می‌گیرد که هدف تصویرگر افزون بر زیبایی بصری، جلب توجه مخاطب، به بخش ویژه‌ای از تصویر باشد (تصویر ۲-۶۲).

تصویر ۲-۶۲

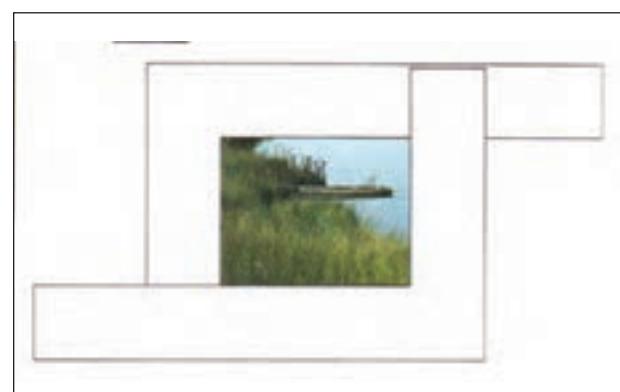
تأکید و ایجاد جلب توجه کاهش و افزایش شدت رنگ بخشی از تصویر و حذف بخشی دیگر

- ۱- عکسی از یک حیوان را با استفاده از کاغذ کالک یا میز نور و یا نرم‌افزارهای گرافیکی به یک طراحی خطی ساده تبدیل کنید. سپس با تغییر خطوط محیطی (استفاده از خطوط راست، شکسته، دندانه‌دار، منحنی و ...) آن را طراحی کنید.
- ۲- با بزرگ‌نمایی و یا کوچک کردن بیش از حد بخشی از یک تصویر و یا با کشیدگی تصویر در یک جهت، شخصیت و بیان جدیدی از تصویر انتخابی را تهیه کنید.
- ۳- با بکارگیری سطوح ساده هندسی، یک تصویر را به طور خلاصه طراحی کنید.
- در اجرای تمرین‌های ۱ تا ۳ به دلخواه خود و متناسب با مفهوم و حالت موضوع، انواع تکنیک و ابزارهای گوناگون تصویرسازی را به کار ببرید.
- ۴- یک تصویر انتخاب کنید. سپس با استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای گرافیکی مانند فتو شاپ ایجاد تغییرات متفاوت در رنگ، نور، کنترast و... را تجربه کرده و در پایان تصاویر را با هم مقایسه کنید.

تصویرسازی با استفاده از دو یا چند عکس

از بین عکس‌های انتخاب شده می‌توان با استفاده از دو مقوای L شکل، کادر موردنظر را مشخص نمود (تصویر ۲-۶۳). عکس‌های مورد استفاده در این کار؛ باید از نظر رنگ، زاویه داد:

تصویر ۲-۶۳

این تصاویر چگونگی به کارگیری دو مقوای L شکل را برای انتخاب بخشی از تصویر نشان می‌دهد

از روش‌هایی که برای تغییر یک عکس گفته شد نیز استفاده کرد. برای این کار، باید فضای پس‌زمینه، نور، شدت رنگ‌ها و ... هر دو تصویر، کاملاً مشابه باشد (تصاویر ۲-۶۴ و ۲-۶۵).

گذاشتن دو تصویر کنار یکدیگر: در این حالت، پس از پایان کار، تصویر نهایی برابر با مجموع تصاویر انتخابی است. لازم به یادآوری است که پس از ترکیب تصاویر در کنار یکدیگر، می‌توان

▲ تصویر ۲-۶۴

▲ ٢-٦٥ تصوير

داده و فضایی کاملاً جدید برای آن در نظر گرفت. در اجرای می‌توان روش بزرگنمایی و یا انتخاب بخشی از تصویر را نیز بکار گرفت. تعداد تصویرها در این روش، با نظر و سلیقه تصویرگر انتخاب و پس از آن تصاویر اولیه، روی تصویری که به عنوان پس زمینه انتخاب شده، منتقل می‌شوند (تصاویر ۶۶-۲ تا ۶۸).

قرار دادن تصاویر روی هم و یا انتقال برخی از عناصر یک تصویر روی تصویر دیگر: در این روش، می‌توان یک تصویر را به عنوان پس زمینه تصویر دیگر در نظر گرفت و عناصر تصویر دوم را به عنوان یک عنصر جدید روی تصویر اولیه منتقل کرد. همچنین در این روش، می‌توان موقعیت مکانی موضوع را تغییر

تصویر ۶۶-۲
افزون بر زاویه تابش نور و زاویه دید ، نوع پرسپکتیو و تناسب بین عناصر تصاویر (در اینجا نسبت اندازه شخصیتها با توجه به اندازه ساختمان و درخت‌ها) از نکات مهمی است که باید کاملاً به آن توجه شود. همچنین برای عقب تر نشان دادن عناصر افزون بر کوچکتر کردن آنها باید از وضوح و شدت رنگ آنها کاسته شود .

تصویر ۱-۶۷

همانگونه که در این تصویر مشاهده می‌کنید عناصری از دو تصویر دیگر روی تصویر اصلی که به عنوان زمینه کار انتخاب شده، منتقل شده است.

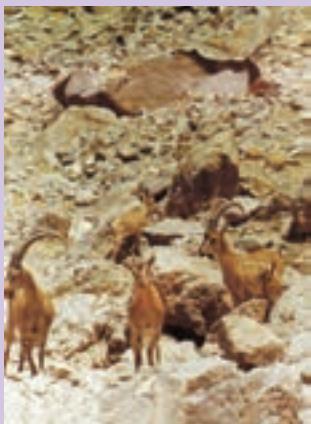

تصویر ۱-۶۸

تصویرهای بالا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان چند تصویر کاملاً متفاوت (از نظر موضوع) را برای به دست آوردن فضای تصویری جدید و در عین حال طبیعی با هم ترکیب کرد.

۱- با بکارگیری دو یا چند عکس در کنار هم یا روی یکدیگر، می‌توان فضایی طبیعی و قابل باور به وجود آورد. این تمرین را می‌توانید با کمک رایانه و یا با تکنیک‌های دستی انجام دهید.

به طبیعت و مظاهر آن توجه کنید. زیبایی‌های بیشتری را از طبیعت و محیط زیست اطراف و حیوانات درک کنید و از آنها در تمرین‌های تصویرسازی خود استفاده کنید.

.۲- با انتقال عناصری از تصویرهای گوناگون روی یکدیگر، می‌توان به فضاهای غیر معمول و عجیبی نیز دست یافت. نمونه‌ای از این روش که با بریده مجله و روزنامه‌ها اجرا شده را در این تصاویر ببینید..

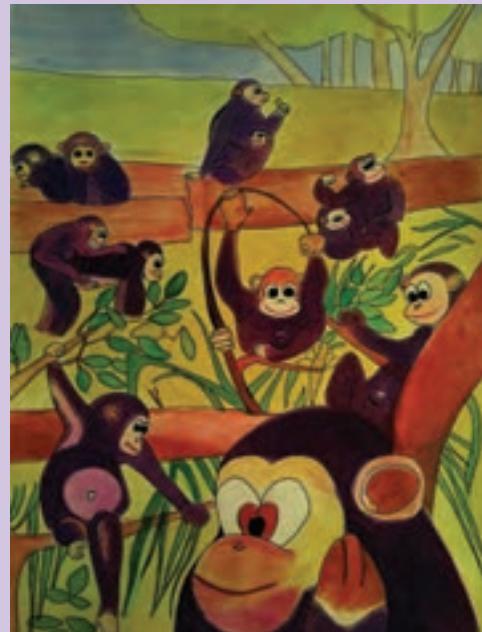
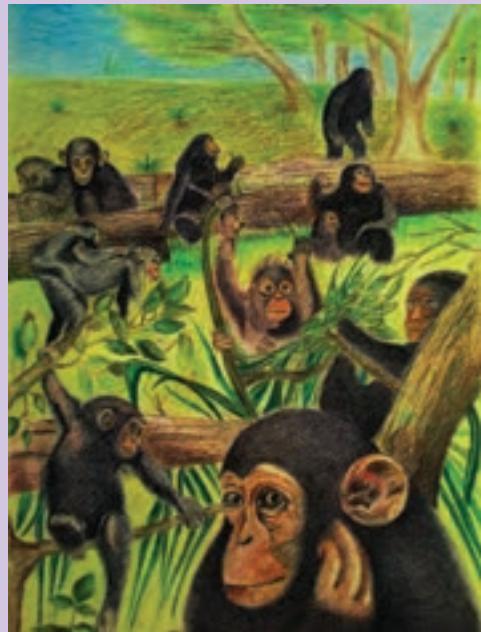

چند تصویر انتخاب کنید و همانند تصویرهای زیر با در هم آمیختن آنها، و بکارگیری تکنیک کولاژ و یا با کمک رایانه، شخصیت‌ها و فضایی عجیب و غیر معمول بیافرینید.

همانند تصویرهای زیر، عکس‌های متفاوتی با یک موضوع واحد انتخاب کنید. سپس با روش‌های مطرح شده در ترکیب و در هم آمیختن دو یا چند عکس و با رعایت پلان‌بندی؛ آن‌ها را با هم ترکیب کرده و با یک تکنیک دلخواه اجرا نمایید. پس از آن، همان ترکیب را به صورت واقع‌گرا و فانتزی اجرا کنید.

فصل دوم | تصویرسازی

۱- با بکارگیری شکل دایره، حداقل بیست موضوع گوناگون را که دایره در آنها نقش اساسی و مهمی داشته باشد، به گونه‌ای ساده شده و گویا طراحی کنید (از پرداختن به جزئیات بپرهیزید). تلاش کنید موضوعات تکراری نباشند. همچنین مطمئن باشید نخستین چیزی که به ذهن شما می‌رسد به ذهن همکلاسی شما نیز رسیده است؛ بنابراین فکرتان را به سوی موضوع‌های گوناگون هدایت کنید.

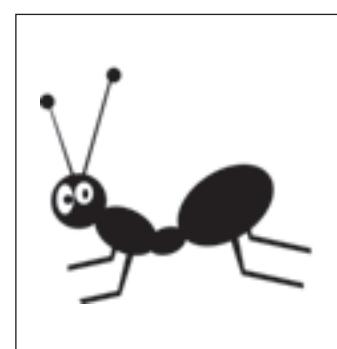
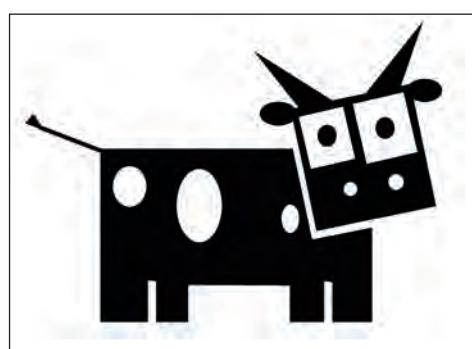
پس از پایان کار، نتیجه کارتان را با دیگر هنرجویان مقایسه کنید. تفاوت را تا چه میزان ارزیابی می‌کنید؟

۲- با مقواه سیاه و سفید شکل‌هایی از دایره، مربع، مستطیل، مثلث و بیضی را در اندازه‌های گوناگون تهیه کنید. تلاش کنید با روی هم و یا کنار هم قرار دادن آنها، شکل‌ها و اشیاء و یا شخصیت‌های حیوانی و انسانی به وجود بیاورید. (این تمرین را می‌توان با رایانه نیز انجام داد).

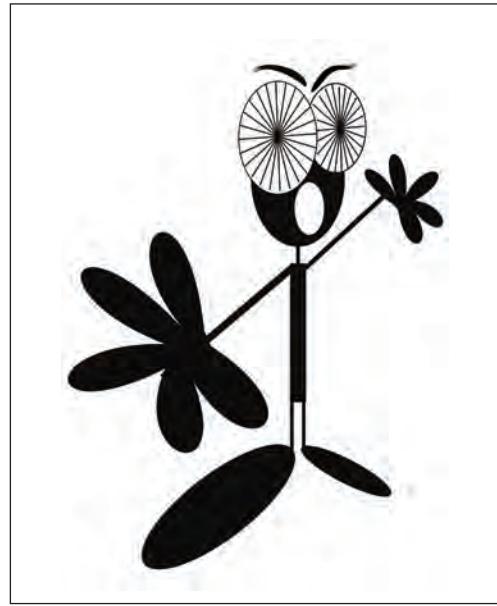
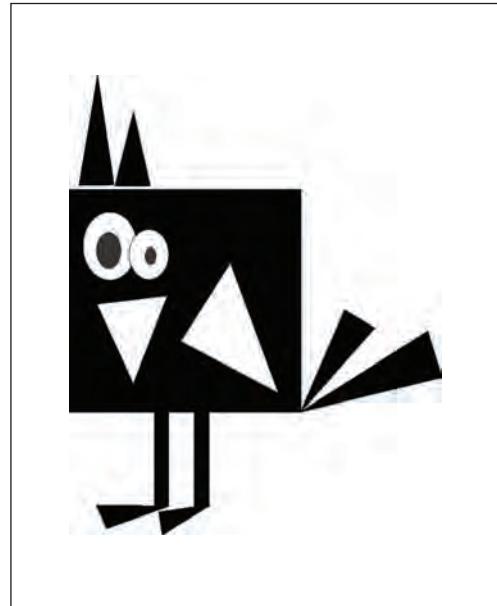
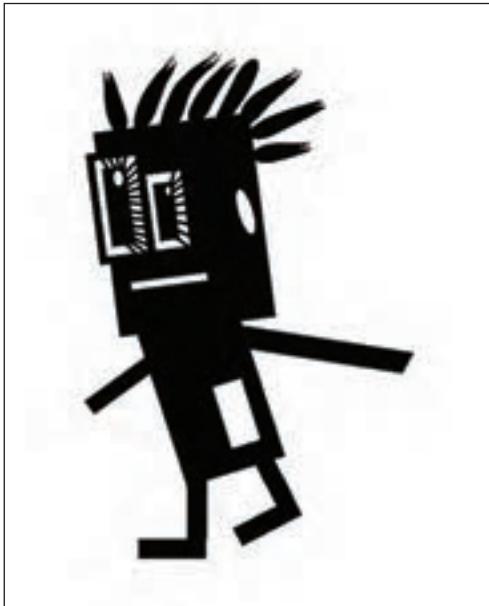
تصویرسازی ذهنی

راهکارهای موثر در پرورش فکر، تقویت و چگونگی دیدن دقیق و موشکافانه برای دستیابی به یک نگرش خلاقانه است. منظور از دیدن در اینجا دیدن معمولی و غیرارادی با چشم ظاهر نیست؛ بلکه گونه‌ای نگرش ویژه و عمیق به یک موضوع است. در تصاویر زیر، نمونه‌هایی از آفرینش شخصیت‌های جدید با استفاده از شکل‌های هندسی و برش آنها را می‌بینید (تصاویر ۶۹-۷۰).

در تصویرسازی غیر واقع‌گرا، تصویرگر از یک دریچه ثابت به جهان نگاه نمی‌کند بلکه سعی می‌کند با تغییر موقعیت مکانی و زمانی، جهان را به گونه‌ای دیگر و در عین حال قابل باور برای مخاطب خود به تصویر بکشد. کاربرد تصویرسازی ذهنی به ویژه برای کودکان یا کتاب‌های تخیلی و ... آشکارا دیده می‌شود. نگاه هنرمند به جهان اطراف، با دیگر انسان‌ها متفاوت است. هنرمند همیشه در پی کشف و نوآوری است. یکی دیگر از

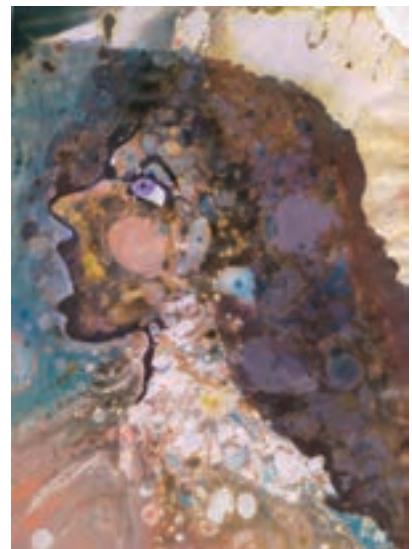
▲ تصویر ۶۹-۷۰

▲ ٢-٧٠ تصوير

خیس در خیس آبرنگ نیز برای این کار مناسب است. پس از پیدا کردن طرح نخستین، با افزودن عناصر جدید، می‌توان طرح را کامل کرد. در تصاویر زیر(۲-۷۱) یک کاغذ ابر و باد که با استفاده از رنگ و روغن ساخته شده است، چندین کپی رنگی تهیه شده و روی هر کدام به گونه‌ای ویژه تصویرسازی انجام شده است.

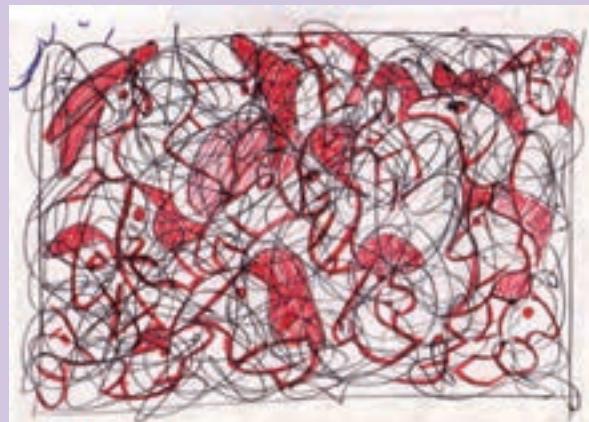
برای پیدا کردن تصویرهای گم شده می‌توان از بافت و لکه‌های رنگی در کاغذهای ابر و باد که با رنگ‌های گواش یا روغنی ساخته می‌شوند نیز استفاده کرد. همچنین با خرد کردن پاستل روغنی مقوا و سپس حرارت دادن آن، بافت‌های رنگی و شکل‌های اتفاقی متنوعی ایجاد می‌شود که برای این تمرین بسیار مناسب است. لکه‌های به وجود آمده از تکنیک

▲ ۲-۷۱ تصویر

با مداد طراحی روی یک برگه، خطوطی را به صورت یک کلاف در هم رسم کنید. از همه طرف به خطوط رسم شده کاملاً دقت کنید. تلاش کنید از درون این خطوط در هم، تصویرها و شکل‌هایی را پیدا کنید. این تمرین را چندین بار انجام دهید و در هر بار، نوع خطوط (شکسته و دندانه‌دار، راست گوش و ...) را نیز تغییر دهید.

می‌توانید این تمرین را با لکه‌های مرکب و یا کشیدن ذغال بر روی کاغذ و ... انجام دهید. در انجام تمرین‌های یاد شده، تصور کنید که تصویرهایی درون این خطوط مخفی شده و شما باید آن‌ها را پیدا کنید.

